

BRAFA

ART FAIR

25 JAN-02 FEB 2014
TOUR & TAXIS / BRAFA.BE
BRUSSELS

GUEST OF HONOUR: ROYAL MUSEUM FOR CENTRAL AFRICA / TERVUREN

DELEN
PRIVATE BANK

www.tendenciasdelarte.com - n° 69 - España, Portugal, Andorra: 5 □ Canarias: 5.20 □

Tendencias

del Mercado del Arte

www.tendenciasdelarte.com - n° 69 - España, Portugal, Andorra: 5 □ Canarias: 5.20 □

Patricia Phelps de Cisneros, mecenas del arte latinoamericano

AXEL VERVOORDT: COLECCIONISTA, ANTICUARIO Y GURÚ DEL DISEÑO

Retorno al pasado: la admirable colección de Christian Levett

ENTREVISTAS A RAFAEL CANOGAR Y OSCAR MARINÉ

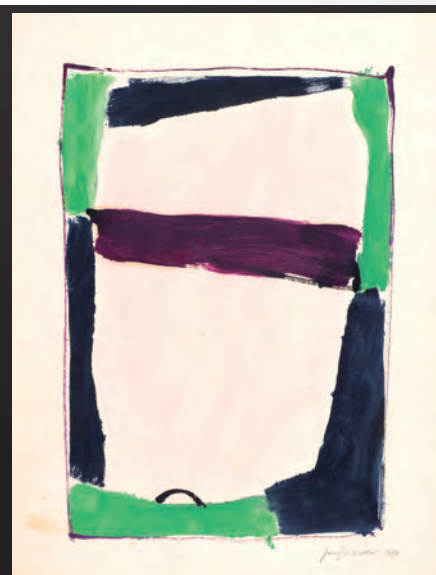
Mary Ellen Mark, fotógrafa de las estrellas

Desde 1845

ANSORENA

Próxima Subasta 30, 31 de Enero y 1 de Febrero

BROCHE DOBLE CLIP DIAMANTES. PULSERA AÑOS 30.
PENDIENTES AÑOS 60 DIAMANTES

CORNELIS MAHU
“Bodegón con orfebería, copas de cristal y ostras”

JEAN BAPTISTE DE SAIVE
“La compra en el mercado”

“Pareja de arcángeles”. S.XVII

JOSÉ GUERRERO
“Composición”

CONSULTE CATÁLOGO EN NUESTRA WEB
www.ansorena.com

ALCALÁ, 52 • 28014 MADRID
Tel.: 91 532 85 15 • Fax: 91 522 01 58

EL XIX SIGLO EN EL MUBAG

De la formación a la plenitud de un artista

al
DIPUTACIÓN
DE ALICANTE

mubag
MUSEO DE BELLAS ARTES DE ALICANTE

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

MUSEO SOROLLA

MUSEO DE BELLES ARTS
DE VALENCIA

AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE

C/ Gravina, 13-15. 03002 ALICANTE
www.mubag.org

8 Grandes Coleccionistas Mecenaz y filántropa Patricia Phelps de Cisneros es la gran embajadora de la riqueza cultural iberoamericana.

16 Grandes Coleccionistas El museo particular del empresario Christian Levett celebra el esplendor de la Antigüedad clásica.

22 Entrevista Realeza, artistas y estrellas del rock consideran al anticuario Axel Vervoordt un gurú del arte.

28 Fotografía La legendaria fotógrafa Mary Ellen Mark recuerda su experiencia como retratista de celebridades.

32 Entrevista La gran dama del arte tribal, Hélène Leloup, es una eminencia en arte Dogón.

34 Entrevista Miembro del grupo El Paso, Rafael Canogar defiende la vigencia de la pintura.

38 Entrevista El artista Mateo Maté vive su momento profesional más dulce.

41 Flechazos La directora del Museo Sorolla de Madrid nos descubre su obra favorita.

42 Diseño Oscar Mariné, pionero del diseño gráfico español, repasa su dilatada carrera.

46 Entrevista El artista sirio Tamam Azzam denuncia la dramática situación de su país.

50 Entrevista Aline Pujo dirige la asociación de las mejores colecciones corporativas del mundo.

52 Entrevista Olivier Langevin es un reputado experto en la datación de obras de arte.

64 Christie's Kay Sutton escribe sobre el fascinante Libro de Horas Rothschild.

66 Sotheby's Christopher T. Apostle presenta un retrato de Mengs del infante español Don Luis.

80 Exposición La Alhambra ensalza la importancia y riqueza del arte andalusí.

88 Investigación Matías Díaz Padrón evoca la vida y obra del pintor Enrique Ochoa.

90 Investigación Jahel Sanzsalazar estudia una obra de la misteriosa pintora del siglo XVII Michaelina Wautier.

Roy Lichtenstein, Mujer con cacahuetes, 1962

Vendida por 8 millones de euros

Cortesía Phillips

Subasta: Nueva York, 12 de noviembre 2013

Un comienzo brillante

Empieza un nuevo año con renovadas expectativas para el mundillo artístico español que sigue esperando el final de una crisis que ya dura demasiado. Sería deseable la puesta en marcha de algunas leyes como la de Mecenazgo que ayudarían a dinamizar el sector de la cultura, pero también es fundamental que los gobernantes, sobre todo los que tienen responsabilidades económicas, aporten un porcentaje de esperanza con la disminución del IVA, como acaba de hacer Francia, porque la última subida hasta el 21 por 100 ha significado la puntilla para el mercado coleccionista que todavía no cuenta con raíces profundas en España aunque haya mejorado significativamente el último cuarto de siglo.

Por lo que respecta al primer número de 2014 de *Tendencias del Mercado del Arte*, les hemos preparado un número con contenidos extraordinarios en el que ofrecemos, como es habitual en nuestra revista, conversaciones exclusivas con grandes figuras del mundo del arte. Gracias a su selecta calidad editorial nuestro magazine, que celebra su séptimo aniversario el próximo mes, se ha convertido en un indiscutible referente internacional.

Nuestros lectores podrán disfrutar de entrevistas con la importante mecenas venezolana Patricia Phelps de Cisneros; el empresario Christian Levett, que tiene su propio museo de arte clásico en Mougins; el célebre coleccionista, anticuario y diseñador de interiores Axel Vervoordt, gran amigo de Tàpies; Óscar Mariné, un pionero del diseño gráfico español; la legendaria fotógrafa Mary Ellen Mark, y Rafael Canogar, el benjamín de El Paso, que ha comisariado su propia exposición en el IVAM, y confiesa seguirse sintiendo un revolucionario de la expresión estética.

EN PORTADA

Tracey Emin

You Loved me like a distant star, 2012

© Tracey Emin. Cortesía White Cube (Londres) y Lehmann Maupin (Nueva York, Hong Kong)

Tendencias

del Mercado del Arte

Edita

Hojas de Arte e Inversión, SL

Juan Álvarez Mendizábal 63, 2º.
28008 Madrid · Tel 91 541 88 93
tendenciasdelmercado@gmail.com
www.tendenciasdelarte.com

Editor

Carlos García-Osuna

Directora

Vanessa García-Osuna

Delegada en Barcelona

Marga Perera

Maquetación

Juan Enrique García, María Arias

Administración y publicidad

Raquel García-Osuna

Imprime: ImprimeX

Depósito legal: M. 10. 659-2007

ISSN: 1887-5483

Distribuye: SGEL

Esta revista se distribuye en Andorra, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, España, Marruecos, México, Perú y Portugal.

«Esta revista recibió una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2012».

© Hojas de Arte e Inversión, SL.
Reservados todos los derechos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de *Tendencias del Mercado del Arte*, con fines comerciales en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización escrita de Hojas de Arte e Inversión, SL.

Tendencias del Mercado del Arte no se hace responsable de los hechos reseñados y de las opiniones vertidas por los redactores, colaboradores y columnistas en sus artículos. La opinión de *Tendencias del Mercado del Arte* se expresa exclusivamente a través del Editorial. Esta publicación no se responsabiliza de la autenticidad y calidad de los productos y servicios publicitarios que aparecen en la revista, que son exclusiva responsabilidad de las empresas anunciadoras.

¡América América!

La renombrada
coleccionista y
filántropa Patricia
Phelps de Cisneros es
la gran embajadora
de la riqueza cultural
iberoamericana.

Considerada una de las figuras más influyentes del mundo del arte, la mecenas venezolana y su esposo Gustavo Cisneros han forjado una colección multidisciplinar que incluye objetos etnográficos de la Amazonia venezolana, arte colonial latinoamericano y una valiosa colección de maestros de la abstracción geométrica latinoamericana; una selección de los fondos de ésta última pudo contemplarse el año pasado en el Museo Reina Sofía, que ahora goza del depósito temporal de 34 obras de la Colección Cisneros. Estos días y hasta el 12 de enero, el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura, presenta *Orinoco. Viaje a un mundo perdido*, una fascinante muestra de su colección de arte étnico latinoamericano.

¿Recuerda su primera experiencia memorable con el arte?

Mis visitas a la casa de mi tío Alfredo Boulton fueron mis primeros encuentros memorables con el arte venezolano. Mis padres tenían obras de arte, pero no eran

Foto: Mark Mahaney

coleccionistas. El tío Alfredo sí lo era, y era además uno de los más prominentes intelectuales venezolanos del siglo XX, autor de una extensa obra dedicada a la historia y el arte de Venezuela. Su pasión y respeto por nuestros talentos lo llevó a integrarse al círculo de artistas de aquel momento entre los que estaban el escultor Francisco Narváez, el gran pintor del cerro El Ávila, Manuel Cabré, y el pintor de la luz, como luego se llamó a Armando Reverón. Ver un Reverón con tío Alfredo era no solo una lección sobre el arte nacional, sino una experiencia notable de aprendizaje sobre las texturas reveronianas, el aprovechamiento estético de la tela apenas trabajada, y esa manera tan especial de Reverón de representar la luz del Caribe, como “encandilado por la blanca brasa del mar,” como decía su amigo el escritor Guillermo Meneses.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del coleccionismo?

Gustavo y yo no pensamos en coleccionar, sino en preservar, en salvaguardar.

Amazonas desconocido

La exposición *Orinoco. Viaje a un mundo perdido* invita al visitante a internarse en una de las regiones más inaccesibles y mágicas del planeta, presentándole mascarillas, cestería, adornos corporales, instrumentos musicales, plumarios, canoas, remos e instrumentos de pesca, objetos de uso cotidiano y mágico-religiosos, que están contruidos con materiales de la selva, partes de animales, plantas y minerales, descubriendo al espectador el hábitat y la forma de vida de estos grupos indígenas. Guiada por el amor a la Amazonía venezolana, la familia Cisneros se puso como misión la recopilación -a través de más de 30 años de expediciones por el Amazonas- del mayor número de ejemplos recientes y antiguos de la artesanía, los utensilios y otros artefactos de la vida diaria de poblaciones indígenas alrededor del río Orinoco. Este esfuerzo fue completado con la adquisición de las colecciones del etnógrafo Edgardo González Niño y, posteriormente, la de Walter Coppens. La Colección Orinoco tiene como misión preservar los muchos objetos que ilustran la vida de los grupos indígenas, y despertar la conciencia internacional de los pueblos, su cultura y las amenazas a su existencia.

Ése fue y sigue siendo el norte de nuestro coleccionismo, preservar el patrimonio cultural de América Latina para el disfrute y aprendizaje de futuras generaciones. Fruto de esa línea de trabajo orientada a la sensibilización, y con una clara vocación pedagógica se fueron desarrollando varias colecciones que tenían que ver con nuestras vivencias y nuestras preferencias estéticas. Hemos construido así

un corpus muy personal, nuestra visión personal del talento latinoamericano, que para muchos pudiera contener objetos disímiles, pero para nosotros habla de la riqueza de la cultura iberoamericana. Se unen en ella objetos etnográficos de la Amazonía venezolana, arte colonial latinoamericano, paisajes americanos realizados por artistas americanos y extranjeros, arte contemporáneo y la abstracción

Poderosa e influyente

Durante más de cuatro décadas, Patricia Phelps de Cisneros ha promovido la educación y el arte en América Latina. Junto con su esposo, Gustavo A. Cisneros, creó la Fundación Cisneros una organización filantrópica privada dedicada a mejorar la educación en América Latina y promover el conocimiento del patrimonio cultural de la región. Patricia Phelps de Cisneros es la fundadora y presidenta del Comité para América Latina y el Caribe, y desde 1992, ha sido miembro del Consejo Directivo del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Es Miembro Fundador del CIMAM (Comité Internacional del ICOM para Museos y Colecciones de Arte Moderno); miembro del Comité Internacional y del Comité para Adquisiciones de América Latina de la Tate; miembro del Comité Internacional de la Fundación Amigos del Museo del Prado, del Comité Internacional del Museo Berggruen y del Comité de Amigos Americanos de la Fondation Beyeler, entre otros.

«Sólo pienso en preservar un patrimonio cultural»

Lygia Clark,
Composición, 1953.
Colección Patricia Phelps
de Cisneros

geométrica latinoamericana, el corpus más conocido de nuestra colección, que comencé a coleccionar alrededor de los años 70, cuando muy pocos coleccionistas se interesaban en ello. Aquí en España esa parte de nuestra colección es bien conocida gracias a la muestra que organizamos en alianza con el Museo Reina Sofía, *La Invención concreta*, que estuvo en Madrid gran parte del 2013. El año próximo, nuestra colección de abstracción geométrica viajará a Londres para ser exhibida en la Royal Academy, en una exposición que estudiará el desarrollo de la abstracción en Argentina, Brasil y Venezuela. Estamos muy entusiasmados con la acogida que han tenido nuestras obras en Europa.

¿Recuerda su primera gran adquisición?

Las recuerdo todas, las grandes y las pequeñas, las iniciales y las recientes. Son parte de ese corpus que se va formando a lo largo de los años y cuya historia se entrelaza con la nuestra. Entre nuestras primeras compras importantes por lo significativas que fueron para el de-

sarrollo futuro de la colección, recuerdo claramente cuando compramos *Amanecer en el Pozo Ramiro*, un paisaje de 1938 del maestro Reverón. Un paisaje brumoso de un amanecer tropical en el que se dibujan con los trazos gestuales característicos del artista los efectos borrosos de la luz. Gustavo y yo nos enamoramos del cuadro, que con los materiales precarios y el ahorro de recursos pictóricos representaba magníficamente las condiciones particulares de la luz de nuestra tierra. Este espléndido paisaje no solo inspiró el deseo de poseer una muestra significativa de ese genio de la pintura venezolana que fue Reverón, sino que de alguna manera anticipó nuestra colección de paisajes, que comenzamos seriamente años más tarde. Recuerdo también una tarde de otoño en Madrid, cuando adquirimos una pequeña obra del artista español Manuel Rivera, *Tiritaña*. Una obra abstracta con un entramado metálico ligero, como de tela de araña. Gustavo y yo no sospechábamos que con aquella pieza estábamos definiendo una preferencia estética, que constituiría una parte importante de

nuestra colección, el núcleo de abstracción geométrica, que con el pasar de los años y nuestra dedicación, se convertiría en una de nuestras más representativas colecciones.

¿Qué le motivó a emprender la Colección Orinoco?

A partir de los años 70, realizamos numerosos viajes familiares y expediciones a la Amazonia venezolana. Cada año que pasaba advertíamos cambios significativos en los procesos culturales de estas comunidades, de las que hoy nos quedan sólo algunos vestigios, testimonios de una tradición prácticamente perdida. Ello nos infundió el deseo de estudiar su cultura material y sus prácticas estéticas, y preservar aquellas vasijas, figurillas y sonajeros, creadas por los indígenas con los que habíamos convivido. Comenzamos a coleccionar artefactos en los que encontrábamos la trama de símbolos que representan la rica cultura de sus etnias. De nuevo, preservar era nuestra misión con esta colección, que posee objetos etnográficos de uso cotidiano y mágico-

religioso pertenecientes a las 12 etnias que habitan la cuenca del río Orinoco. Nos produjo una enorme satisfacción llevar una parte importante de ese legado cultural indígena a Galicia, al Centro Gaiás, Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela. Para Gustavo y para mí fue muy importante llevar Orinoco a la Península Ibérica por primera vez en sus 14 años de gira europea y estrechar lazos de amistad a través de una colección tan cercana a nuestras vidas.

¿Cómo fue la experiencia de sumergirse en una de las zonas más salvajes del planeta?

Para nosotros era absolutamente natural. Mi bisabuelo William H. Phelps fue un naturalista y apasionado explorador de la geografía física y humana de su tierra adoptiva, Venezuela. Desde pequeña lo vi dedicado a crear la colección ornitológica Phelps, hoy reconocida como una de las más importantes del mundo, que requirió que emprendiera expediciones de descubrimientos científicos sin paralelo. Por otro lado estaba la pasión y el compromiso de Gustavo con estas tierras del sur de Venezuela. De manera que establecimos el Campamento Manaka, localizado en la confluencia de los majestuosos

«Algunas obras me han conmovido hasta hacerme cerrar los ojos»

ríos Orinoco y Ventuari, tierra ancestral de los Piaroa, Yekuana y Yabarana, y uno de los ecosistemas amazónicos más bellos con una extraordinaria vegetación autóctona. Allí se llevaban a cabo diversos estudios sobre las aguas y la biósfera coordinados con la Universidad de Miami y la Universidad Central de Venezuela con el propósito de proteger el ecosistema de la zona, además de ser la sede de nuestras exploraciones anuales. Para Gustavo y para mí era muy importante que nuestros hijos conocieran su país y aprendieran a amar su cultura desde la experiencia. Esos viajes son una parte memorable de la historia familiar.

En esta colección la naturaleza tiene un papel clave, ¿tiene otras temáticas preferidas para sus obras de arte?

Ciertamente, el arte colonial es una de ellas. Nuestra colección colonial surgió

en gran parte del deseo de conservar el patrimonio cultural de ese periodo, sobre todo en Venezuela. El legado artístico del periodo hispánico en Venezuela fue muy rico, pero las sucesivas guerras del siglo XIX acabaron con ese magnífico patrimonio e incluso con la tradición de coleccionarlos. Gustavo y yo nos dimos a la tarea de rastrear esos objetos y preservarlos. Así nació nuestra colección colonial, que se nutrió de obras de otros países de la región, que fuimos atesorando gracias a la visión de Gustavo, que siempre quiso ir más allá de las fronteras de Venezuela.

Hemos establecido un sistema de préstamos a largo plazo con el LACMA, el Museo de Los Ángeles y con el Museo de Bellas Artes de Boston, dos instituciones que se han distinguido por liderar el incipiente proceso de revalorización del arte colonial iberoamericano en Estados Unidos. Y justamente ahora tenemos una serie de obras en préstamo en una magnífica exposición en el Museo de Brooklyn en Nueva York, dedicada a explorar el interior de las casas de las élites españolas en el Nuevo Mundo desde 1492 hasta el siglo XIX. Nos enorgullece dar a conocer este importante patrimonio a través de tantos museos.

EXPOSICIÓN

2 diciembre 2013 - 30 marzo 2014
Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife

HORARIO

lunes a domingo de 10 a 18 h.

Primer Milenio
del Reino de Granada
(1492-2013)
El legado andalusí

Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Fundación
El legado andalusí

Cofinanciado por:

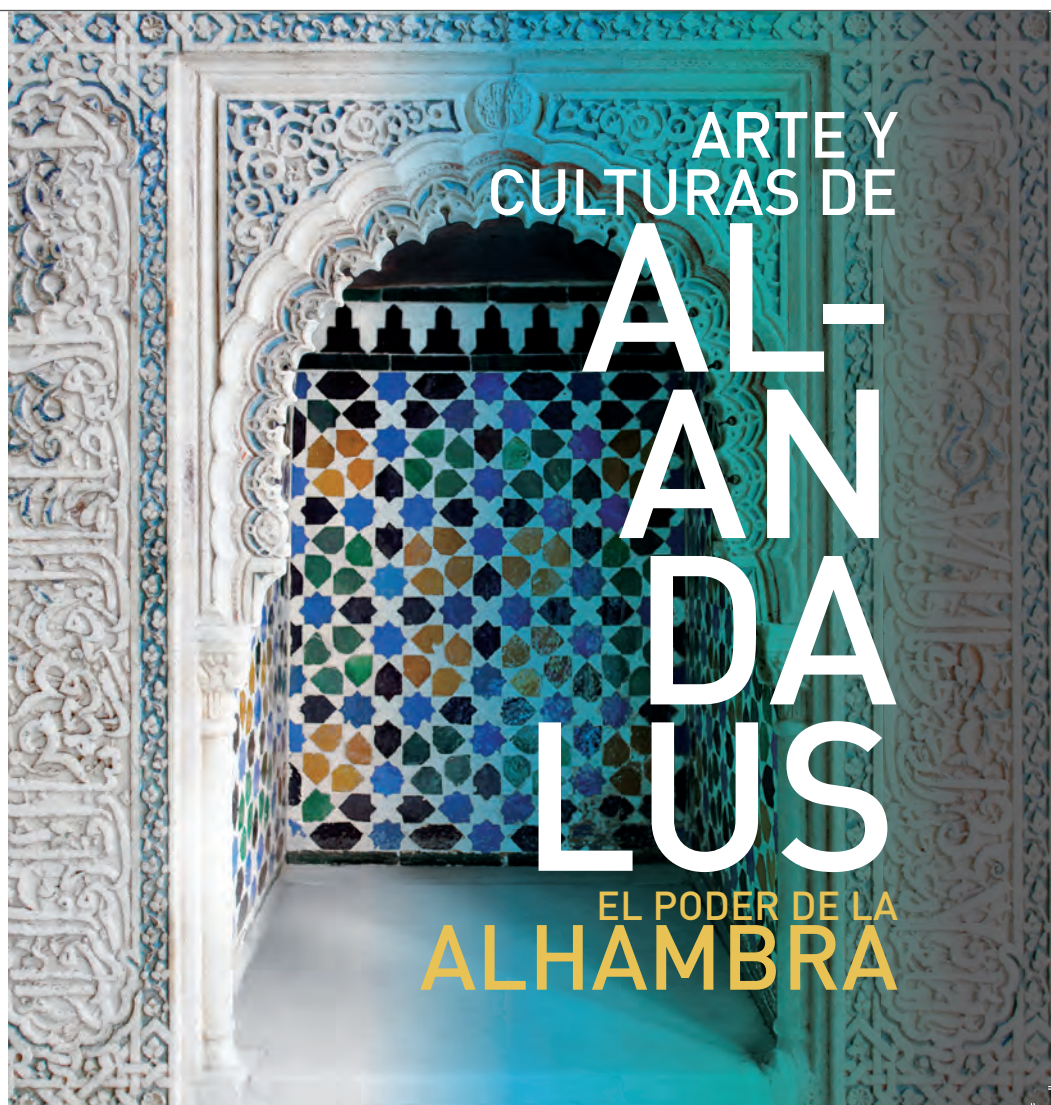

Cooperación
Transfronteriza
Españolas-Europeas

Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional
Iniciativa de Empleo Juvenil

elpoderdelaalhambra.com
milenioreinodegranada.es
alhambra-patronato.es
legadoandalusi.es

«El arte es un desafío para la mirada»

¿Qué debe tener una obra de arte para seducirle?

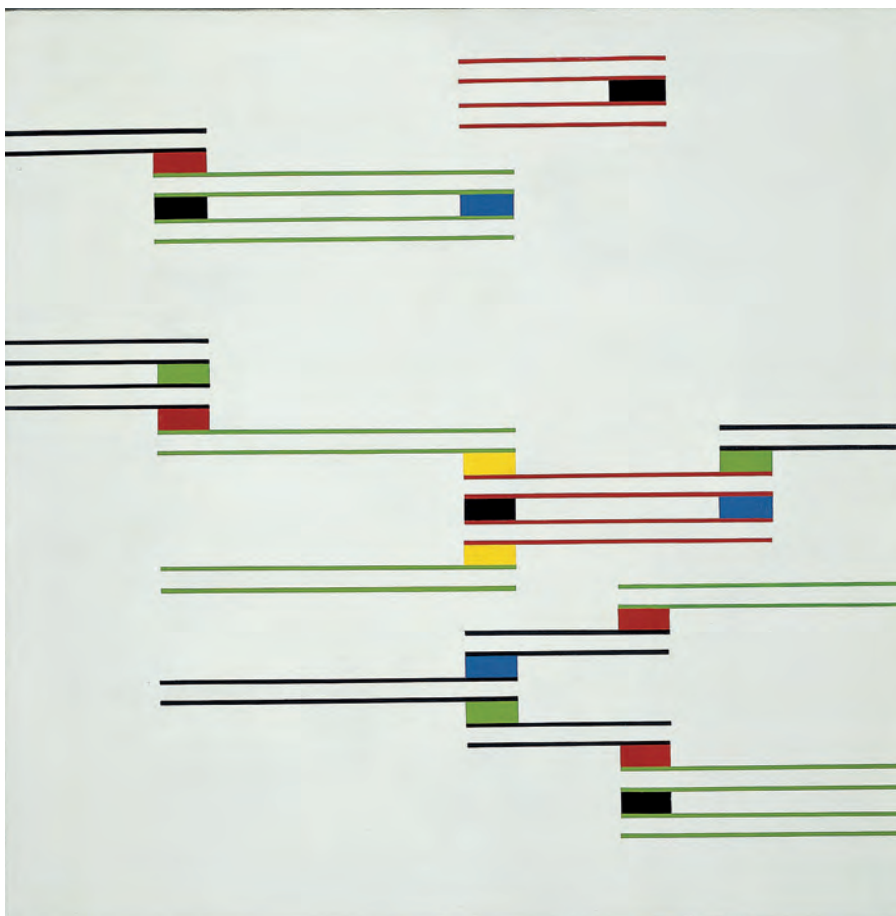
El arte es siempre un desafío para la mirada. Siempre me ha intrigado el proceso de selección entre aquello que cautiva nuestra atención y las zonas de una obra que quedan fuera de nuestro interés. También, en qué medida estamos captando la poética visual del artista. Nuestra mirada se va entrenando poco a poco, va articulando conexiones, señalando zonas de opacidad, de transparencia, y también de poesía, de conflicto. Nos adentramos en la sensibilidad del autor, incluso cuando su propuesta no nos atrae. La seducción está en el proceso de mirar e involucrarse, en el aprendizaje que experimentamos cada vez que nos enfrentamos a una obra de arte.

Hablemos ahora de su colección de arte contemporáneo. ¿Qué obras son piedras angulares?

El arte contemporáneo ha sido siempre parte esencial de nuestra colección, pues los artistas contemporáneos muchas veces son quienes nos presentan, de la manera más aguda, los problemas sociales y políticos de nuestra realidad, y nos ilusiona ver y reflexionar sobre la creación joven. Es además una pasión que comparto muy de cerca con mi hija Adriana, quien hoy preside la Fundación Cisneros y la CPPC, y me está apoyando en darle especial impulso a esta colección. Es difícil hablar de piedras angulares cuando la contemporaneidad es algo tan móvil. Nos interesan grandes temas entre los cuales se podrían destacar investigaciones artísticas sobre los efectos de los medios de comunicación masivos y el uso del cuerpo humano como espacio político. Nos interesa además reflejar la contemporaneidad a través de artistas plásticos latinoamericanos que trabajan en una variedad de técnicas, desde la pintura hasta el video y el arte instalación. Las artes visuales en América Latina siguen siendo el terreno de la experimentación por excelencia y están llenas de talento. Eso nos plantea una aventura y un reto interesantes.

Como coleccionista usted habrá experimentado la emoción de descubrir... ¿Cuáles han sido sus descubrimientos más excitantes, de un artista o una obra concreta?

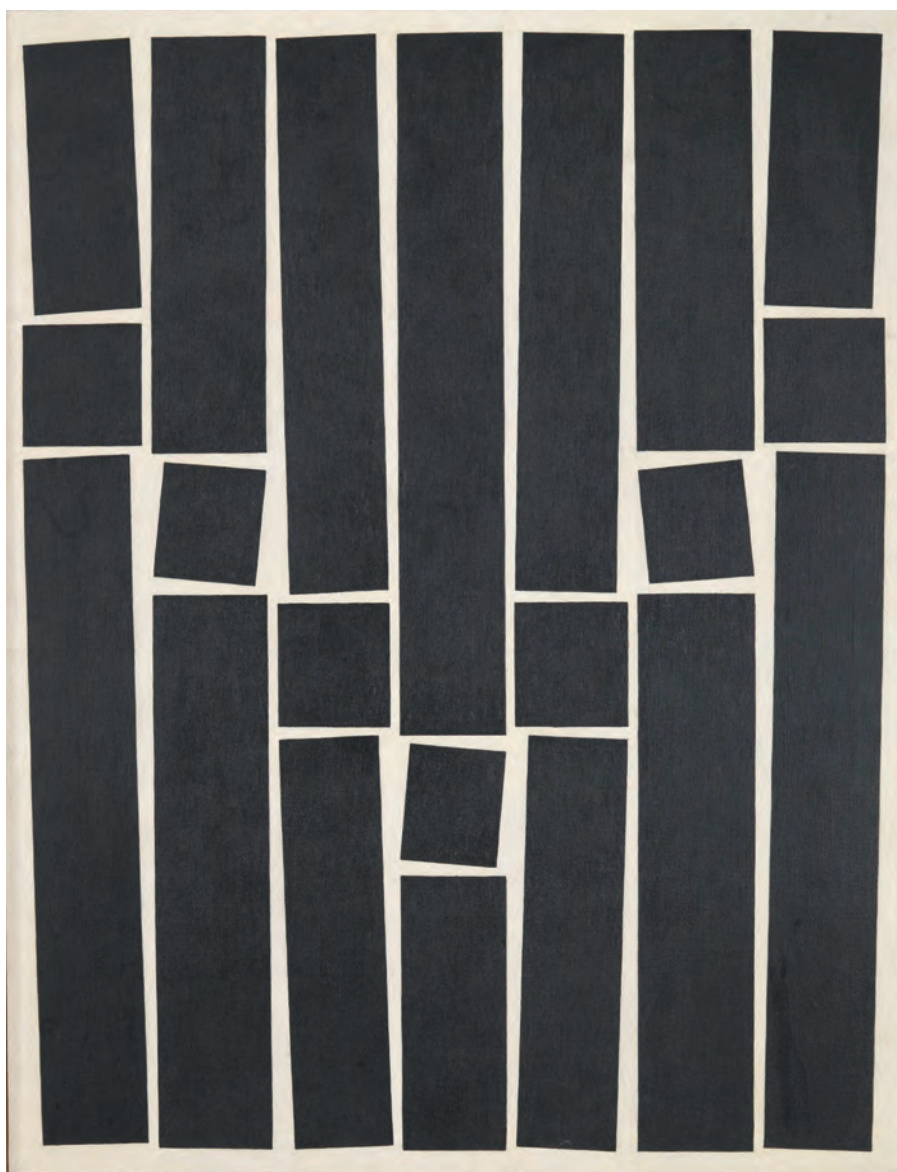
Te voy a responder con una leyenda yekuana. Los Yekuana son la etnia de los grandes navegantes del Amazonas venezolano, los maestros de las aguas del río Orinoco. Desde muy temprano someten

Alfredo Hlito, *Ritmos cromáticos II*, 1947. Colección Patricia Phelps de Cisneros

Tomás Maldonado, *Composición 208*, 1951. Colección Patricia Phelps de Cisneros

Hélio Oiticica, Pintura 9, 1959. Colección Patricia Phelps de Cisneros

a sus niños a ejercicios de navegación muy exigentes. Apenas pasan un rápido, lanzan sobre sus ojos una substancia ardiente que los ciega momentáneamente y los obliga a cerrarlos. La intención es que la última imagen sea para ellos la del obstáculo que deben aprender a franquear. Es eso lo que los hace conocer hasta el olor de esas aguas con los ojos cerrados. Mi experiencia con el arte latinoamericano se asemeja al reto yekuana. He descubierto obras que me han conmovido al punto de hacerme cerrar los ojos. He trabajado durante muchos años para que aquellos que lo desconocen pasen por esa experiencia, de manera que nuestro arte permanezca en su memoria para siempre.

¿Cuál ha sido la evolución del mercado del arte latinoamericano, y cómo prevé su futuro?

Hace muchos años, cuando Gustavo y yo comenzamos a coleccionar, la visión sobre la cultura de América Latina era muy limi-

tada. Se tendía a otorgarles demasiado peso a todas aquellas manifestaciones mágico-te-lúricas, que pasaron a conformar lo latinoamericano, dejando de lado la complejidad creativa de nuestro continente. A través de nuestra colección nos propusimos retratar esa complejidad. Nos planteamos dar a conocer un arte latinoamericano de gestos mínimos y concentrados, de naturaleza intelectual y abstracta, con el cual siempre sentí gran afinidad. Un arte que para muchos, por desconocimiento, no representaba a América Latina. Poco a poco hemos visto cómo nuestro arte se ha ido integrando a la modernidad, cómo los museos europeos y estadounidenses han comenzado a estable-

**«Mi colección
refleja la
complejidad creativa
suramericana»**

cer diálogo con las vanguardias latinoamericanas. Hemos sido testigos de la fascinación de los curadores cuando tienen acceso directo al enorme talento de la región, gracias a viajes curatoriales de exploración en América Latina. Todo ello ha tenido una fuerte influencia en el mercado. Al principio pocos se interesaban por adquirir arte latinoamericano fuera de nuestras fronteras. Ahora hay grandes compradores de arte latinoamericano en todo el mundo. La apertura del mercado del arte es un proceso que no tiene retorno.

Usted es miembro del Patronato de la Fundación Museo Reina Sofía. ¿Cuál es su relación con España y sus artistas?

La Fundación Museo Reina Sofía se propone dar respuestas a las necesidades del museo actual, proponiendo una nueva mirada integradora que incluye los innegables lazos históricos que España posee con Iberoamérica. La Red de Museos del Sur, que propone la Fundación, plantea la creación de un nexo vital que nos posibilite establecer un diálogo afectivo para ambos, un lazo enriquecedor que conecte colecciones y propague conocimiento y que en definitiva propicie un entendimiento profundo entre colaboradores. Me siento muy honrada de ser parte de esta innovadora iniciativa.

España ocupa un lugar prominente en el panorama internacional por su riqueza artística y cultural. Respetamos profundamente el arte español, y si bien no lo coleccionamos, tenemos obras de artistas españoles en nuestra casa en Madrid con las cuales nos emociona convivir. El lazo más profundo, sin embargo, es el cariño que Gustavo y yo le tenemos a España. Los lazos de amistad que hemos construido a lo largo de tantos años de vivencias en este maravilloso país. En 2013 pudimos traer dos colecciones a España y nos emocionó el entusiasmo del público.

Y por último, ¿cuál sería su adquisición soñada?

Siempre soñé con el *Grande Núcleo* de Hélio Oiticica, una espectacular instalación con pinturas monocromáticas de tonos violeta en el centro, que poco a poco se desdoblaba en una gama de amarillos luminosos. Lamentablemente esta obra se destruyó en el gran incendio del Proyecto Helio Oiticica en Rio de Janeiro hace un par de años. Oiticica había llegado a la síntesis de sus experimentos con el color, de manera que piensa el color como un orden superior capaz de crear espacios como la arquitectura. Y es eso lo que hace con su color nuclear. Daría cualquier cosa para que esa obra existiera hoy, pues su pérdida representa un gran vacío para la historia del arte.

Vanessa García-Osuna

Clásico actual eterno

El museo de **Christian Levett** recorre cinco mil años de historia del arte.

La pintoresca ciudad de Mougins, en la Costa Azul francesa, esconde en el corazón de su casco histórico una agradable sorpresa para los amantes del arte: el Museo de Arte Clásico de Mougins (MACM), que abrió sus puertas en 2011. Este museo privado alberga una excepcional colección de 700 obras antiguas, neoclásicas, modernas y contemporáneas y es la culminación del sueño de su fundador, Christian Levett, propietario de la compañía de inversiones Clive Capital. En 2008 Levett decidió

abrir un museo en la ciudad francesa, donde ya tenía una residencia, una edificación medieval completamente restaurada, para exhibir al público parte de su colección. La responsabilidad de dirigirlo recayó en el experto Mark Merrony, editor de la prestigiosa revista *Minerva*.

La sorprendente yuxtaposición de piezas antiguas, modernas y contemporáneas brinda un auténtico placer para la mirada. Una exuberante Venus romana está flanqueada por una Venus de Milo surrealista, con un cuello de jirafa, fir-

Christian Levett junto a una escultura de Anthony Gormley

«Empecé a coleccionar monedas con 7 años»

casso, Léger, Cocteau y Man Ray vivieron allí en algún momento de sus vidas, mientras que Marc Chagall, Raoul Dufy, Henri Matisse y Amedeo Modigliani trabajaron en sus inmediaciones. Todos ellos están presentes en la Colección Levett junto a obras maestras de grandes escultores de la antigüedad. Mougins, ubicada en la Costa Azul, es también famosa por sus espectaculares vistas sobre Cannes, el bosque de Valmasque, las Islas Lérins y los Alpes, por no hablar de su gastronomía, hoteles de lujo y la belleza del viejo pueblo, cuyo plano desde el cielo recuerda a un caracol. Está también cerca del Museo Fragonard y de las perfumerías de Grasse, la Fundación Maeght en St Paul de Vence, el Museo Picasso de Antibes y el Museo Matisse de Niza.

Usted empezó coleccionando monedas, ¿qué le llevó a coleccionar antigüedades clásicas?

Cuando tenía 7 años uno de mis pasatiempos favoritos era coleccionar monedas inglesas georgianas y victorianas porque eran baratas. A los veintitantos años empecé a comprar monedas romanas y griegas pues siempre me había interesado la historia de Grecia y Roma. No fui consciente hasta hace unos doce años de que existía un mercado de las antigüedades donde adquirir armas antiguas, bustos romanos o sarcófagos egipcios. Hasta entonces pensaba que cosas de esta envergadura e importancia, únicamente estaban en los museos. Pero entonces llegaron a mis manos algunos catálogos de las ventas de arte clásico de Bonhams y Christie's y no podía creer lo que veían mis ojos. Mis primeras adquisiciones fueron un casco en bronce del siglo V a.C de Iliria y una máscara egipcia en cartón del periodo ptolemaico.

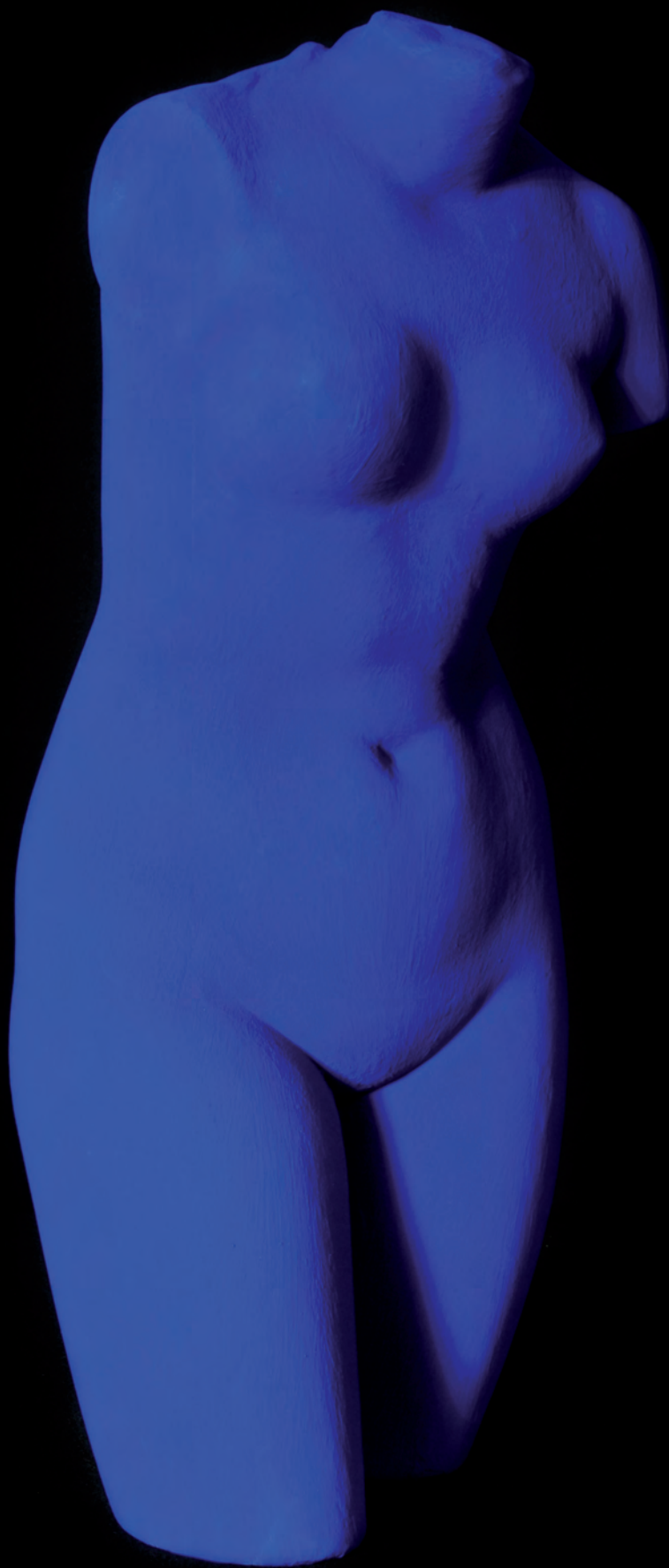
mada por Salvador Dalí, y una hipnótica Venus azul de Yves Klein, completa la escena *El nacimiento de Venus* de Andy Warhol. En otra sala se exhiben relieves funerarios egipcios y un sarcófago pintado junto a coloristas pirámides de Alexander Calder y una esfinge de Cocteau. Las obras expuestas plasman la influencia que el arte clásico ejerció en artistas como Peter Paul Rubens, de quien se muestran sus retratos del siglo XVII de emperadores romanos; estas raíces clásicas son evidentes también en el escultor

británico Anthony Gormley, presente en la colección con dos figuras masculinas de hierro fundido que evocan el mito griego de Narciso. La familia Levett ha vivido en el sur de Francia desde 1995, y poseían una casa en Mougins. En el verano de 2008 empezaron a madurar la idea de abrir un museo en esta bonita villa costera. El museo se erigió cerca de los yacimientos grecorromanos de Niza y Antibes, que son visitados cada año por miles de turistas. Mougins tiene profundos vínculos con el mundo del arte -Pi-

Encuentros inesperados

En la planta baja del museo se exhiben retratos antiguos que se contraponen a trabajos de artistas como Cézanne y Damien Hirst. La primera planta, consagrada a los dioses y diosas, reúne trabajos de, entre otros, Rubens y Rodin. Parada obligada es la sección dedicada al Antiguo Egipto en la que encontramos impactantes sarcófagos prolijamente decorados y exquisitas figuritas en bronce de animales. El esplendor del arte griego se celebra en la excepcional colección de vasos, de los mejores estilos pictóricos desarrollados entre los siglos VI y III a.C, y también en su selección de plata y joyería. Los amantes de la estatuaría romana disfrutarán de una serie de cabezas en bronce y mármol, así como varias figuras de cuerpo entero que han inspirado a grandes artistas desde el Renacimiento hasta nuestros días. El retrato en la antigüedad está estrechamente vinculado a los retratos en las monedas, de ahí la rica colección de monedas griegas y romanas de oro y de plata que ilustran el arte del retrato desde el siglo V a.C hasta el final de la antigüedad. Hay que mencionar el excepcional surtido de objetos de plata, piezas que es muy raro que lleguen a nuestras manos a través de los siglos dado su valor intrínseco.

**«Pagué mi primer
millón de dólares
por un Apolo
romano»**

Venus Azul, Yves Klein

El coleccionista precoz

Desde niño Christian Levett fue un apasionado de la historia, el arte y el coleccionismo. Con solo siete años era uno de los visitantes más jóvenes que frecuentaban las tiendas de numismática donde adquiría monedas victorianas y de la Primera Guerra Mundial. Convertido en un triunfador en el mundo de las finanzas, con apenas 25 años, Levett (que ahora tiene 43) se mudó a París. En la Ciudad de la Luz se reavivó su interés por la historia y empezó a visitar intensamente el Louvre y el Museo de Orsay, que encendieron la llama por coleccionar muebles de los siglos XVIII y XIX con los que decorar sus casas de Londres y Mónaco. Durante una visita al British Museum descubrió por casualidad una tienda cercana en la que se vendían monedas británicas y romanas, y reanudó con entusiasmo su coleccionismo de monedas antiguas. Antes de cumplir 30 años, Christian Levett ya tenía varias residencias que decoraba con antigüedades y arte neoclásico, moderno y contemporáneo. Fue entonces cuando descubrió el mercado de las antigüedades, y empezó a adquirir los mármoles romanos y las armas antiguas que ahora constituyen las piedras angulares de su colección.

«Poseo la más importante colección de armaduras del mundo»

Sus intereses son muy amplios, desde los relieves egipcios a grandes obras de Rubens y Picasso. ¿Tiene una temática preferida? ¿Cómo le conquistan las obras de arte?

Aunque las antigüedades son mi principal campo de interés, también tengo colecciones dedicadas a la pintura de maestros antiguos, el arte contemporáneo (soy socio de la galería de arte *Vigo* de Mayfair) y los libros de historia natural ilustrados a mano. Una obra de arte me puede cautivar por varios factores, pero los esenciales serían su belleza, calidad, condición e importancia histórica. Cuando descubro algo que me gusta o que pienso que tiene relevancia histórica o académica, entonces valoro su condición y procedencia y, por último, el precio.

Usted posee trabajos de maestros españoles como Picasso y Dalí. ¿Tiene también antigüedades clásicas de España?

En realidad no tengo demasiadas piezas

en la colección de antigüedades que se-
pamos proceden de España, pero mi co-
lección está conectada con la historia del
arte española de forma más amplia. Como
bien dice, poseo obras de Picasso y Dalí
en el museo para reflejar cómo inspiró el
arte clásico a estos artistas en algunos mo-
mentos de su carrera. También me gusta
El Greco, de quien poseo una Crucifixión.

*¿Recuerda cuál fue su primera 'gran' ad-
quisición? ¿Ha pasado alguna noche en
vela antes de una compra?*

Ninguna compra me quitaría nunca el
sueño! [dice riéndose] Nunca he com-
prado nada que no pudiera permitirme,
de hecho sólo he pagado en una ocasión
lo que considero un precio de mercado
justo. Jamás entro en una disputa en-
tre dos interesados, en una subasta, por
ejemplo. Mi primera 'gran' adquisición
fue una cómoda veneciana del siglo
XVIII que me costó más de 10.000 li-
bras y que compré para mi apartamento.
Fue un gran negocio, yo tenía 27 años.
Y aún recuerdo la primera vez que pa-
gué un millón de dólares por una pieza.

Me dieron palpitaciones!. Era una ca-
beza de Apolo romana en bronce dora-
do que ahora se expone en el Museo de
Mougins. Desde entonces, he vuelto a
superar este límite en varias ocasiones,

Busto Beth Shean

tanto para adquirir antigüedades como
cuadros de maestros antiguos.

*¿Hay alguna obra de arte que tenga un
significado especial para usted?*

Siempre me ha gustado leer novelas sobre
antiguas batallas y me maravillaba estu-
diar la forma en que los imperios antiguos
se formaron y prolongaron en el tiempo.
Con el transcurso de los años me he ido
centrando como coleccionista en el campo
de las armaduras y armas antiguas. Poseo
la colección de armaduras antiguas más
importante del mundo que se expone casi
toda en el Museo de Mougins. La tercera
planta del museo es una armería en la que
se exhiben cascos, armaduras, espadas y
todo tipo de armas antiguas.

¿De qué pieza no se separaría nunca?

De todas ellas! [se ríe]. Adoro, literal-
mente, todas y cada una de las obras. Para
que desee comprarla, la pieza debe ena-
morarme, ya sea por su belleza, importan-
cia histórica o porque encaja en el discurso
de la colección. Naturalmente siempre hay
piezas que te impactan más que otras. De
la colección del museo, por ejemplo, mis

Happy Head,
Damien Hirst

El museo exhibe 700 obras de distintas épocas

favoritas son una placa pectoral griega, que tiene una inscripción, 'Para Atenea, botín del enemigo'. Mi casco favorito es uno de caballería romano, es espectacular y está rematado por un águila; actualmente está en préstamo en un museo de Brunswick, Alemania (debo incidir en que somos prestatarios habituales). Uno de mis mármoles predilectos es una estatua de 1,80 cm de Domitila, la esposa de Domiciano, que es representada como la diosa Démeter y también la urna 'Crowe Hall' que es una magnífica urna romana de mármol, que fue grabada por Piranesi, y que recientemente fue rescatada por Christie's después de que en los años 70 la hubieran transformado en una lámpara eléctrica.

¿Cómo se le ocurre abrir su propio museo de arte clásico en Mougins?

Una vez que me sumergí en el coleccionismo de antigüedades, me apasioné de tal forma que ya no pude parar. Me pareció asombroso que uno pudiera adquirir cosas tan increíbles. Acabé almacenando tantos objetos, que la única salida honrosa que me quedaba era la de mostrarlos al público, más que tenerlos escondidos. Y eso es lo que hice.

¿Recuerda alguna anécdota especial como coleccionista?

El año pasado compré en una subasta benéfica un cuadro de un artista muy amigo mío, Marc Quinn; diez minutos más tarde se me acercó un tipo para contarme que deseaba desesperadamente el cuadro, pero que por desgracia la puja le había pillado mientras estaba en el baño. Como sonaba muy divertido y dado que era una subasta benéfica le dije que se lo entregaría si ofrecía un 15 % más y donaba la cantidad íntegra a la caridad. Él se apresuró a aceptar encantado. Fue una anécdota muy divertida!.

¿Qué obra de arte desearía poseer?

El yelmo Crosby Garret, pero su precio subió en Christie's mucho más de lo que yo tenía previsto pagar. El Altar de Pérgamo, aunque es un poquito grande para mí [bromea], *La dama del armiño* de Leonardo da Vinci o *La Adoración de los Reyes Magos* de Botticelli. ¿Sabía que la figura de la esquina superior derecha es un autorretrato?. Adoro las pinturas del Renacimiento italiano!.

V. García-Osuna

Imágenes © Musée d'Art Classique de Mougins
www.mouginsmusee.com

ArtConnoisseurs es un evento cultural y científico que se celebró en Bruselas en junio. Ofreció una serie de conferencias magistrales sobre arqueología y arte asiático pronunciadas por renombrados coleccionistas, académicos, y conservadores de museos, durante las ferias Asian Art in Brussels (AAB) y Brussels Ancient Art Fair (BAAF). **Tendencias del Mercado del Arte** es media partner de este evento dedicado al conocimiento, la cultura, el mercado y la belleza. Descarga gratuita del video de la conferencia en la web: www.artconnoisseurs.eu.

La era Vervoordt

La singular visión de Axel Vervoordt, anticuario, coleccionista y diseñador de interiores, ha marcado una época.

Es una leyenda en el mundo del arte: coleccionista, anticuario, marchante de arte contemporáneo, rehabilitador de patrimonio arquitectónico, interiorista, comisario de exposiciones, gurú del estilo solicitado por casas reales, estrellas del rock, magnates y celebridades... es Axel Vervoordt (Amberes, 1947). Este año su stand será una de las grandes bazas de la prestigiosa feria BRAFA de Bruselas en la que exhibirá un conjunto de obras que definen su filosofía: arte contemporáneo, con obras de Antoni Tàpies, y piezas de arte antiguo. Vervoordt, un hombre culto, refinado y muy atento, ha hecho un hueco en su apretadísima agenda a *Tendencias del Mercado del Arte* para hablar de su visión del arte.

Usted comenzó a coleccionar cuando tenía sólo 14 años de edad. ¿Cómo recuerda aquellas primeras experiencias?

En realidad, empecé a comprar a los 7 años; entonces adquiría pequeñas piezas, de madera, de piedra... y a los 14 dejé a mi familia y amigos y me marché a Inglaterra porque mi ilusión era ir allí a descubrir cosas y comprar. Lo que no dejé, naturalmente, fueron los estudios [dice sonriendo]. Y fue entonces, a los 14 años, cuando adquirí mi primera pieza importante; lo recuerdo aún hoy, era un pequeño candelabro. Me gusta mucho la luz, su significado es muy importante para mí.

Usted ha comisariado una exposición importante dedicada al artista español Antoni Tàpies en el Palazzo Fortuny. ¿Qué ha sido lo que más le ha seducido de su arte?

Me sentí atraído por él porque era un hombre muy culto, con un saber enciclopédico; sentía gran interés por Japón y la filosofía Zen, por la cultura

Así empezó todo

El debut estelar de Axel Vervoordt en la escena artística se produjo en 1982 durante la Biennale des Antiquaires que tenía lugar en el Grand Palais de París. Vervoordt había concebido su espacioso stand como un gabinete de curiosidades dentro de una recargada estancia. El anticuario se mostraba nervioso no solo porque era un concepto insólito, sino también porque era un jovencito que venía de Amberes y la sofisticación de los parisinos le intimidaba. De repente, en el último minuto, inspirado por los abigarrados marcos de los stands prescindió de su plan original y optó por exhibir sus tesoros - entre ellos, una enorme araña de luces del siglo XVIII, unos floreros negros Sung, una cómoda en piedra dura y patas en cristal de roca, y unos jarrros de plata dorada que habían pertenecido al rey Carlos II- disponiéndolos en un ambiente austero e industrial con vigas de hierro al aire y un sobrio suelo de cemento. El éxito fue absoluto, y ahí empezó a fraguarse su reputación como visionario.

«Busco piezas que reflejen la eternidad»

Cómo ser felices

El lema de Axel Vervoordt es ser feliz haciendo felices a los demás, y el arte es el centro sobre el que gira su mundo. Empezó a coleccionar cuando tenía solamente 14 años; sus conocimientos de arte, su exquisita concepción en la creación de ambientes y su sensibilidad le han dado tanto prestigio, que entre sus clientes está también la realeza europea. "La esencia y el ímpetu de nuestra empresa han consistido en una búsqueda sin concesiones de la calidad, la belleza y la armonía", afirma Boris Vervoordt, hijo mayor de Axel y May Vervoordt y Director de la empresa Axel Vervoordt.

Axel Vervoordt. Foto: Bertrand Limbour

Del naufragio, al éxito

La empresa Axel Vervoordt es una firma familiar belga dedicada al arte y las antigüedades, al diseño de interiores y a la cultura, con especial atención a la música a través de *Inspiratum*, una iniciativa solidaria para soporte de jóvenes músicos. La empresa se consolidó a finales de los años sesenta, cuando Axel Vervoordt descubrió y adquirió dieciséis casas renacentistas en el Vlaeykensgang, un callejón en el barrio histórico de Amberes junto a la catedral. Su objetivo no era solo restaurar estas casas, sino recuperar el esplendor de su pasado y devolverles su alma y su armonía. Hoy en día el Vlaeykensgang es un remanso de paz en la moderna ciudad, donde pueden oírse los conciertos de carrillón de la catedral en las noches de verano. En 1984, el capitán Hatcher rescató de un naufragio en el mar del sur de China miles de piezas de porcelana de la Dinastía Ming; después de estar sumergidas en el fondo del mar durante siglos, el barniz mate de estas piezas había obtenido una pátina marina característica, que Axel Vervoordt comparaba con la pintura moderna. La inspiración y el buen criterio se unieron en una arriesgada operación de compra de la mayor parte de estas piezas, cuya venta ha ido permitiendo a los Vervoordt una continua expansión de su compañía, incluyendo la compra del castillo de 's Gravenweze, muy cerca de Amberes, y que abren al público dos veces al año. Después de una larga restauración, creando un armonioso equilibrio entre la arquitectura, los jardines, el marco histórico del castillo y su colección artística, Axel Vervoordt y su esposa May, lo convirtieron en su hogar. En el castillo, donde se realizan exposiciones, se reciben a los clientes y se celebran conciertos, conviven en perfecta armonía los diversos gustos de Axel Vervoordt: arte contemporáneo y arte oriental, en un ambiente refinado de sofás con fundas de lino, muebles rústicos de maderas decapadas si habían tenido capas superpuestas de barnices o muebles más clásicos y barrocos, y muchos detalles con delicados arreglos florales de May Vervoordt, creando un estilo de interiorismo muy acogedor, que ha sido muy imitado.

Arriba panorámica del castillo 's Gravenwezel
Debajo: Biblioteca del castillo 's Gravenwezel

Kanaal, una ciudad en el campo

En 1999, la empresa Axel Vervoordt inauguró Kanaal, un extenso complejo de ladrillo y mortero de 1870, dedicado originalmente a la industria de la malta y situado junto a una de las principales vías fluviales de Bélgica, el Canal Albert, que conecta el interior de Europa con el resto del mundo a través del puerto de Amberes. Kanaal, la antigua destilería, ha sido transformada por iniciativa de Axel Vervoordt como una ciudad en el campo. Pensada como un próspero centro de actividad económica, su desarrollo se orienta hacia la fusión de la vida, el trabajo, la cultura y la naturaleza. Kanaal, que ofrece apartamentos y lofts de entre 105 y 416 metros cuadrados, oficinas y comercios en un lugar privilegiado, tiene como objetivo incorporar la vida moderna en un bello entorno natural rodeado de arte. Kanaal será también la sede de la colección de la Fundación Axel y May Vervoordt, alojando su propio Museo en una impresionante sala hipóstila del edificio industrial.

Panorámica del Proyecto Kanaal

Ecléctica y refinada

La Fundación Axel y May Vervoordt, fundada en 2009, además de prestar obras a instituciones de todo el mundo, tiene como misión preservar la integridad de la Colección Vervoordt. La colección de la Fundación se caracteriza por su eclecticismo y su refinamiento. Objetos arqueológicos, escultura oriental, mobiliario del siglo XVIII, diseño del siglo XX, así como el arte del Grupo Zero y de los japoneses Gutai. Cada una de las piezas de la colección ha sido cuidadosamente elegida, como una impresionante cabeza cicládica (2800-2300 aC), una mano de Buda de Tailandia de los siglos XV-XVI; una cabeza de Sennenmut, del reinado de Hatsepsut; una rara cabeza de Buda tailandesa (siglos XVI-XVII), de expresión serena y belleza eterna, que podría resumir el espíritu Zen anhelado por Axel Vervoordt. Entre los artistas contemporáneos, destacan Anish Kapoor, Antoni Tàpies, Lucio Fontana, Cai Guo Qiang y Günther Uecker, con obras de los años 50 a 70.

oriental y las escrituras esotéricas y dejó constancia de esto en sus creaciones; Tàpies hizo una obra única, plasmando todo su saber filosófico en su pintura, y lo hacía de manera muy

espontánea, sin reflexión previa. Me resulta muy difícil hablar de Tàpies porque su obra es muy compleja y puede explicarse de distintas maneras. [Entre las publicaciones de Axel Vervoordt,

destaca Axel Vervoordt: wabi inspirations escrito juntamente con Tatsuro Miki (Flammarion, 2011), un libro sobre la inspiración wabi, corriente estética japonesa de amar la soledad de vivir en la naturaleza].

¿Puede compartir con nosotros algunos de sus más preciados recuerdos con Tàpies? ¿Está interesado en otros artistas españoles?

Tengo muchos recuerdos... yo le admiraba mucho y él también me apreciaba mucho a mi, leía mis libros, los tenía en su casa. En los años 80 Tàpies era un artista muy cotizado. Me impresionó descubrir su obra en Europalia de 1985, que se celebró en Bruselas, entre Velázquez y Zurbarán, dos de los maestros españoles que me cautivaban; los blancos de Zurbarán son sublimes y la pintura de Velázquez es eterna, los encuentros extraordinarios entre los maestros antiguos. En cuanto

«Huyo de las modas»

Gabinete de coleccionista (detalle). Foto: Laziz Hamani

«Empecé a coleccionar con 14 años»

a los contemporáneos, también me gusta Barceló, pero Tàpies mucho más.

¿Tiene filosofías diferentes cuando trabaja con arte contemporáneo y antiguo?

No, no, en absoluto. El arte antiguo me ha permitido conocer el moderno, y el moderno me ha hecho redescubrir los grandes maestros, como Velázquez, Rafael, Rubens...

¿Cuáles son sus civilizaciones antiguas favoritas?

Es difícil decir... Siempre busco lo universal. Busco las cosas que son esencia-

les en el hombre, ajenas a las modas. No me interesan nada las modas. En realidad, para que una obra me seduzca, tengo que ver reflejada en ella la eternidad.

Hablenos un poco de su colección particular. ¿Hay algún artista u obra que tenga un significado especial para usted?

Todas tienen algo especial! [dice sonriendo y con énfasis] por eso las he elegido. En todas ellas encuentro esa serenidad y eternidad que busco. En mi colección no hay nada de guerras y tampoco de relojes...

BRAFA Art Talks

Axel Vervoordt será uno de los participantes en Brafa Art Talks 2014, un programa de conferencias con interesantes personalidades del mundo del arte y la cultura, organizadas por Matthieu Wolmark y Olga Polunin en colaboración con la feria, y de las que *Tendencias del Mercado del Arte* es media partner. Las charlas tendrán lugar todos los días a las 14:30 en la sala VIP [más información en www.brafa.be]

¿No tiene usted relojes?

[Sonríe]... Bueno, tengo pocos relojes en casa... no me gusta sentirme presionado por el tiempo. He de tenerlo en cuenta, evidentemente, debido a mi agenda llena de compromisos, pero no, no me gustan los relojes.

¿Puede recordar algún «descubrimiento» emocionante?

Los hago constantemente! Hoy mismo, por ejemplo, hemos tenido una reunión muy interesante para hablar de la proporción en la naturaleza, la proporción que la naturaleza imprime en el arte. Y esto es emocionante.

Como marchante, y en relación con los últimos dos años, ¿ve usted nuevos movimientos interesantes, artística y comercialmente?

Para mí, existe un movimiento basado en la filosofía... hoy existe mucha gente interesada en la filosofía en busca de la esencialidad; que experimentan gran interés por el concepto de vacío. Por eso me gusta tanto el arte egipcio, porque parece como si estuviera deteniendo el paso del tiempo. Por eso me atraen también el Grupo Zero, Jackson Pollock y Lucio Fontana. Fontana, con sus "conceptos espaciales", logró dar cuerpo al vacío; sostenía que, después de la destrucción de la guerra, él expresaba las tres dimensiones en la tela, para abrir una ventana a un mundo desconocido. A los 21 años compré mi primer Fontana; fue una puerta de entrada a una nueva dimensión. También me cautivó el Grupo Gutai, a quienes descubrí cuando nadie les conocía y no tenían galería porque no querían estar en el mercado.

Marga Perera

Del 25 de enero al 2 de febrero
Tour & taxis. Bruselas
www.brafa.be

La pintura como necesidad

Desde su fulgurante debut en la Bienal de Venecia de 1958, **Rafael Canogar** es uno de los abanderados de la renovación del arte contemporáneo español. "Creo que soy más radical ahora de lo que fui entonces -ha asegurado- porque tengo muchos más años y experiencias nuevas."

Más bien alto, sereno, sosegado, cordial, elegante, diríase un filósofo, que pasa por la vida sin despeinarse, cuando en realidad se pelea cada día con la materia, testimoniando una forma de sentir y de actuar. **Rafael Canogar** (Toledo, 1935), fue alumno de Vázquez Díaz y miembro fundador del grupo *El Paso*. Ha impartido clases en Universidades de América y Alemania. Gran Premio de la Bienal de São Paulo, Premio Nacional de Artes Plásticas y numerario de la Real Academia de Bellas Artes. Ha realizado centenares de exposiciones en el mundo y ahora exhibe una selección de 33 pinturas de su colección en el IVAM.

¿Por qué en el IVAM, ahora?

Hace tiempo que hablamos de esta exposición. Expongo en *Punto* desde hace muchos años y Valencia importa. Me ofrecieron una fecha anterior, pero yo no pude, me insistieron y he decidido hacerla a pesar de las circunstancias actuales.

Como artista quería mostrar, con garantías, el trabajo de los últimos años, el resultado está ahí.

¿Qué aporta esta propuesta?

Una mirada diferente, nueva, sobre mi obra, sólo abstracción. 30 piezas, realizadas entre 1957 y 2012, con gran incidencia en la última década. Montada en sentido inverso a su antigüedad, comenzando por la obra actual, por lo que hago ahora, lo que más me interesa en estos momentos.

¿Sólo abstracción?

Sí, aunque he hecho realismo bidimensional o figuración vanguardista con los homenajes a Julio González, pero como decía Cortázar con respecto al hilo, el elemento que unía las cuentas del collar,

el *leitmotiv* de mi mundo expresivo es la abstracción.

¿Qué determina su abstracción?

Romper el concepto 'ventana' del cuadro. A través de la fragmentación, trocear y recomponer. He sentido la necesidad de dar un paso más, eliminar al máximo los elementos en juego. Una visión más lírica, un acercamiento a la naturaleza sin querer reproducirla. Una defensa de la pintura, en momentos que a poca gente interesa.

¿Qué aporta la abstracción?

Con más de un siglo de vida, marcó el camino para expresar nuevas emociones, rabias, sentimientos. Y sigue viva, facilitando la expresión de un mundo real, que no se podría hacer con otro lenguaje. La abstracción es una aportación fundamental a la Historia del Arte.

¿Por qué la ha comisariado?

No estaba previsto, pero me lo pidieron y acepté, haciendo una selección de obras

**«Un siglo después,
la abstracción sigue
viva»**

de mi colección. El IVAM también tiene problemas y en esta ocasión la figura del comisario no encajaba. Lo que hace distinta esta exposición es mi obra nueva, la obra actual, con la que quiero reivindicar la pintura, la esencia de la pintura y su necesidad.

¿Ayuda la incertidumbre en la trayectoria?

Llevo 60 años de trabajo, parece que he vivido más de una vida. Me gusta que mi obra responda a un concepto claro de creatividad, que sea libre. Y eso me ha obligado a actualizarme, a expresar mi realidad en cada momento. El realismo surgió para acercar lo sociopolítico al espectador, en busca de construir un país libre y democrático.

¿Cuál es su relación con Richter?

No he sido un seguidor de Richter y desconozco aquello que le ha empujado a hacer una obra intensa. Coincidimos en el tiempo, pero no tengo una visión total de su trabajo. Yo me he realizado

El viaje de Canogar

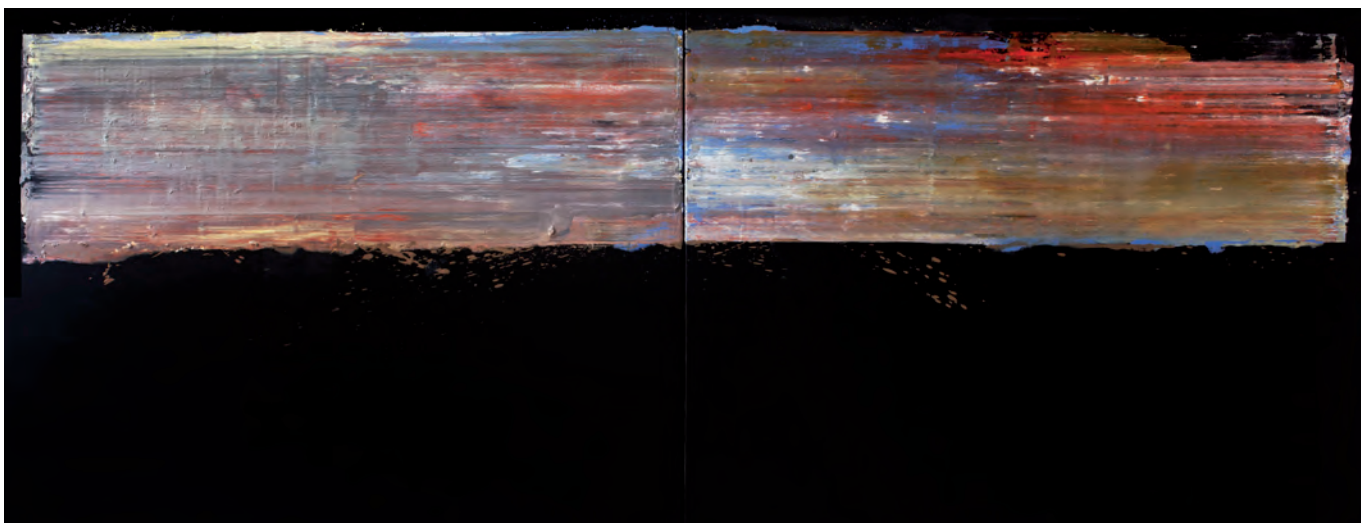
En 1975 la pintura de Canogar transitó hacia una nueva plástica personal e independiente definida por un retorno al orden, a la esencialidad, a una reflexión sobre la pintura pero sin la violencia del Informalismo. Centró su investigación sobre la propia pintura al considerarla un terreno donde se debía plantear la batalla artística. El hecho pictórico cobró tal importancia que hasta los títulos de los cuadros se denominaron genéricamente *Pintura*, seguidos de un simple número de orden. Desde los años noventa, Canogar elimina el gesto para concentrarse en la estructura, considerando a la obra abstracta como un objeto en sí, que testimonia las fuerzas elementales que siempre han acompañado al hombre, fuerzas opuestas y lucha de contrarios: construcción-deconstrucción. Sus referencias al paso del tiempo se dejaron notar tanto en sus títulos (*Pórtico*, *Muro Arqueología*, *Casa de los Misterios*) como en sus colores primarios, especialmente, en sus rojos y azules intensos. También entonces se van incorporando a sus composiciones nuevos elementos matéricos como la parafina, posteriormente sustituida por el poliestireno, mezclas con lascas de cristal, vidrio y aluminio. A partir de 2009 Canogar recupera el óleo y los grandes campos de color, donde la gravitación de la forma nos hace viajar en un espacio repleto de lírica y metáfora.

haciendo obras abstractas, buscando la esencialidad de la abstracción con la coherencia como forma de expresión. No he querido repetirme, academizar-me.

¿Qué aportó al grupo El Paso?

En 1954 se funda la galería Fernando Fe,

que dirigía Manolo Conde. Y lo que nos unió a Saura, Millares, era la necesidad de hacer algo nuevo, de tender puentes con las vanguardias, de terminar con el aislamiento. Yo había estado en la Bienal Hispanoamericana de Barcelona con mi abstracción. Fue un cruce de influencias y de interacciones.

Panorama, 2011

Todo empezó en Venecia

Con la rompedora propuesta del grupo El Paso, el pabellón español de la Bienal de Venecia de 1958, cautivó a crítica y público y marcó el pistoletazo de salida de una imparable carrera de sus miembros. El informalismo español, que buscaba la máxima expresividad con los mínimos elementos, asimilaba múltiples influencias, como la abstracción informalista francesa, el surrealismo, el expresionismo abstracto americano o las pinturas negras de Goya y Solana. El éxito comercial de aquella Bienal, que introdujo el arte español en las corrientes de la vanguardia internacional, fue tan grande que pilló desprevenidos a sus protagonistas que nunca pensaron que acabarían convirtiéndose en un grupo mítico, y hasta el propio Canogar tuvo serias dificultades para cumplir con sus compromisos de venta, según contó en la presentación de la exposición del IVAM. Hasta el punto de que algunos de los cuadros de aquella cotizada época que se exhiben en la retrospectiva valenciana fueron adquiridos por el propio artista en subastas posteriores. "Hay artistas que guardan para ellos sus mejores cuadros pero no ha sido mi caso", admite.

Inercia, 2009

¿Cambiar es traicionarse?

No, la fidelidad a mis principios me ha hecho cambiar. Por fidelidad a ese espíritu libre, he estado actualizándome, como un compromiso irrenunciable, que continúa, porque aún tengo tarea por realizar. Hay que sensibilizar la mirada, trabajar para el hombre.

¿El destino es el azar o el azar lleva al destino?

He tenido suerte de estar en el momento oportuno en el lugar preciso, pero hay que coger el tren. Hay que tener fe en uno mismo, para mantener la defensa de unos valores por adversas que sean las circunstancias. Y esa confianza se refleja en la obra y la transmite.

¿Hay arte político?

El arte siempre es político. En épocas pasadas había que crear imágenes testimoniales. Mi pintura ha estado en función del hombre, buscando la libertad. Ajeno a la presión del mercado, de lo contrario se pierde la labor creativa y te conviertes en fabricante. El renovador, el arte nuevo siempre es político, es la forma de ir dando una cultura a la sociedad que nos permita enfrentarnos a un sistema socio-político cada vez más atosigante.

¿Saldremos de ésta?

Si no nos ponemos a ello, no saldremos nunca de este bache. La situación actual es muy frustrante, La honradez, la ética, la solidaridad, ¿dónde está todo eso? Los políticos no están entendiendo este momento. Nada llega, ni los apoyos, ni la Ley de Mecenazgo, sólo subidas de impuestos. Nos queda mucho por recorrer. El mejor papel del artista es crear, dedicar su tiempo a lo que conoce, trabajar en una obra honesta y viva. Emocionar.

Tomás Paredes

Imágenes: Cortesía IVAM

“Me llamo Mariné y hago Marcas”

Una campaña para el vodka Absolut le cambió la vida a este diseñador gráfico que había empezado vendiendo camisetas. Tras ella se sucederían encargos tan codiciados como una portada para Bruce Springsteen, carteles para Almodóvar o la imagen del estudio Norman Foster.

Nada humano parece ajeno al diseñador gráfico Óscar Mariné (Madrid, 1951), pues su versatilidad le ha llevado a tocar todos los palos: desde el cine y la música hasta la moda, la arquitectura y las letras –fue director artístico de la revista *Madrid Me Mata*, publicación de culto de la Movida madrileña. Distinguido con el Premio Nacional de Diseño en 2010, el creador madrileño ha elaborado campañas para importantes clientes nacionales y extranjeros y tiene obra en todas partes y en todos los soportes. El propio Mariné se reconoce un hijo de su tiempo que no atiende a fronteras disciplinares y se atreve con todo. Curioso, culto, amistoso, viajero y entrometido, forma parte del entramado cultural de nuestro país.

Usted estuvo tentado de ser arquitecto, cineasta o fotógrafo. ¿Por qué se decantó por el diseño?

Al final son profesiones mucho más cercanas de lo que parece. Empecé, como buen hijo de un director de fotografía, amando el cine y mirando el mundo desde el visor de una cámara. Mi trabajo como comunicador sigue siendo muy parecido, observar y reflexionar sobre la cultura visual.

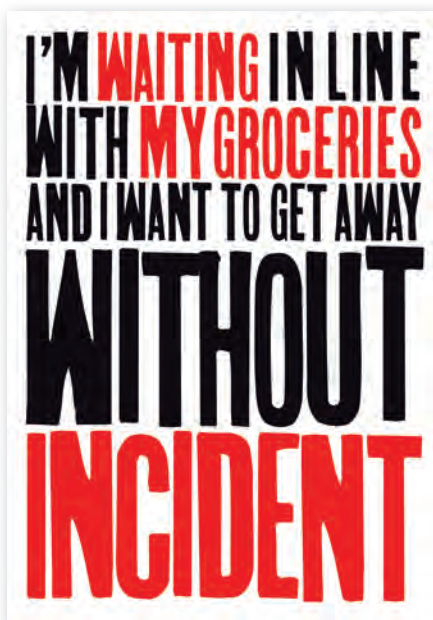
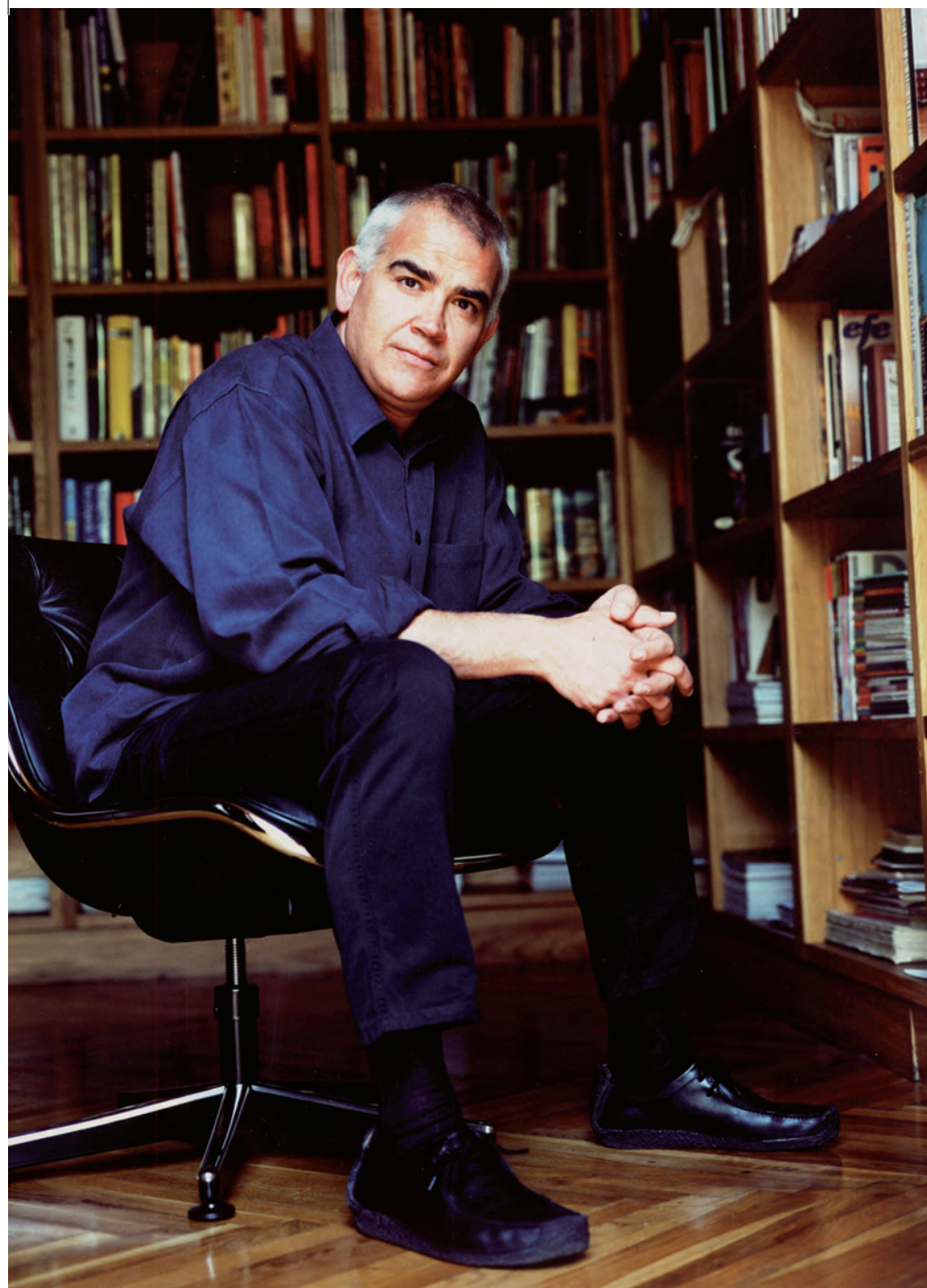
El diseño ya está en los museos y cotiza en el mercado del arte. ¿Cómo ha vivido la evolución de la profesión?

Hay parte de nuestros trabajos que han sido considerados de interés arte por comisarios, museos y galerías. En la fotografía se ha producido un proceso similar. Piezas que fueron pensadas para otros usos han sido acogidas en la gran familia del arte. En la gráfica los pione-

ros (Lisitski, Rodchenko, Bayer, Cassandre) hace tiempo que vieron su trabajo expuesto en grandes museos. Obras que marcaron una época y la representaron con talento y pulsión artística. Otras muchas creaciones, ideadas para la cultura de consumo (libros, discos, catálogos y carteles), también están siendo reconocidas cada vez más. Esta secuencia la he vivido personalmente. Ver trabajos míos, comerciales, en museos, centros culturales y galerías ha sido, cuanto menos, muy interesante.

¿Recuerda con qué diseño captó por primera vez la atención del gran público y de la crítica?

Por supuesto, fue realizando la Campaña de Absolut Vodka en Nueva York. Fue una campaña muy importante que se publicó en las grandes revistas de Esta-

dos Unidos. Absolut no hacía otra publicidad que no fuese en papel. Duró 7 años. En aquel momento tomé el relevo de otros artistas gráficos como Warhol, Haring, Ruscha, Scharf... Fue una gran oportunidad para mostrar una faceta de mi trabajo muy cercana a la cultura urbana. Aún quedan grandes murales pintados en las fachadas de algunas ciudades americanas. Fue una época fantástica!.

En 2010 recibió el Premio Nacional del Diseño. ¿Qué diseño cree que encarna mejor su espíritu?

Creo que el texto del Premio hablaba de que lo había recibido por la importante versatilidad de mi trabajo. He diseñado muchas piezas diferentes: marcas, carteles, relojes, discos, libros, restaurantes, tiendas, exposiciones.... me gusta la ilu-

minación de edificios, ayudar a que los trabajos superen la barrera del tiempo. La idea es hacer de cada trabajo una ocasión especial para conseguir que de ellos salga algo realmente importante y perdurable.

Usted ha trabajado con grandes artistas, músicos como Bruce Springsteen (¿cómo surge el encargo de la portada de su disco?) Andrés Calamaro, Brian Eno, directores de cine como Almodóvar o Alex de la Iglesia. ¿Cómo recuerda estas colaboraciones?

La colaboración con Bruce surgió porque su manager nos encargó la imagen de su primera gira en España. Fue una actuación

«Quiero seguir trabajando para mi ciudad y mi país»

inolvidable en el Estadio Vicente Calderón y en el Camp Nou. Hicimos un cartel que se llamaba *Bruce Springsteen en Madrid* y, tiempo después, Bruce contó en la radio que lo tenía colgado en la cocina de su casa.

Con Andrés Calamaro hemos trabajado en Madrid y Nueva York y aún continúa siendo un buen amigo. Para Brian Eno hice la imagen de dos instalaciones, una en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y otra en La Alhóndiga de Bilbao.

En el cine he trabajado, entre otros, para directores como Julio Medem, Albacete y Menkes, Agustín Díaz Yanes, Daniel Calparsoro, Fernando, David y Jonás Trueba, Vicente Aranda, con los que he disfrutado muchísimo. Hablar de Almodóvar y de Alex de la Iglesia es inevitable. Del primero porque hicimos un cartel maravilloso que, en contra de lo que suele ser habitual, fue elegido por

la distribuidora como imagen oficial de la película en todos los países donde fue estrenada. El segundo, mi querido Alex, porque durante años hemos hecho muchas y muy exitosas colaboraciones.

¿Con quién le gustaría trabajar que aún no lo haya hecho?

Me encantaría continuar trabajando para mi ciudad, Madrid. *Mataadero Madrid* es un espacio vivo y cambiante al servicio de los procesos creativos, de la formación artística participativa y del diálogo entre las artes. Necesitamos que estos valores continúen, se hagan imprescindibles. Internacionalmente, me encantaría trabajar para mi país. Creo que España es uno de los países con más proyección y recursos propios del mundo; carácter hospitalario, buena gastronomía, buen clima, cultura, creatividad, dinamismo... Te-

nemos los mejores cocineros, los mejores deportistas, los mejores vinos.... Y mucho más. Sólo hace falta comunicarlo.!

Con una carga de trabajo tan fuerte, ¿cómo se organiza? ¿simultanea proyectos? ¿Cuánta gente trabaja con usted?

Siempre he tenido un equipo de colaboradores multidisciplinar que, dependiendo del momento y de los distintos proyectos que han ido entrando en el estudio, se coordina para asumirlos. Hay excelentes expertos en comunicación,

buenos diseñadores en todos los sopor-tes, tipógrafos, arquitectos, interioristas, todos ellos muy experimentados, con los que resulta fácil abordar proyectos del más alto nivel internacional.

Usted ha ganado importantes concursos internacionales, como por ejemplo, el de crear la imagen corporativa del estudio de Norman Foster. ¿Qué proyectos le plantearon un mayor reto y por qué?

Todos los proyectos son un reto para mí. Cuando te planteas conseguir objetivos y esto, junto con las exigencias, gustos y limitaciones del cliente, es tu prioridad, te aseguro que no existe trabajo fácil, ni pequeño. Existe un nuevo reto. Creo que esto es uno de mis valores como comunicador: me llamo Mariné y hago Marcas.

Por último ¿cuál sería su proyecto soñado?

Mi próximo cliente. Dentro de una hora tengo una reunión. No sé qué surgirá de ella pero siempre espero lo mejor.

«Springsteen contó que tenía mi cartel colgado en su cocina»

Raquel García-Osuna